Le monde du… Punk ! Plongez dans les arcanes d'un style musical et d'une philosophie qui ont révolutionné les dernières décennies du Xxe siècle !

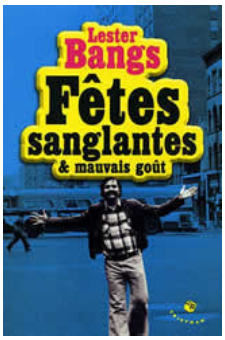
Les origines du mot « punk ».

Le mot punk désigne en argot américain un bon à rien, un voyou, une personne revendicatrice. Ce mot fait son apparition dans le vocabulaire musical au milieu des années 60 par l'intermédiaire du mythique critique rock Lester Bangs, puis dans une chanson de Franck Zappa « Flower Punk » extraite de l'album *We're only in it for the money* sorti en 1967.

Petite histoire du punk…

A la fin des années 60, aussi bien aux Etats Unis qu'en Europe, le monde est marqué par un mouvement de révolte contre l'ordre social. Les grandes bases d'une nouvelle économie à fort tendant capitalistique, jetées après la seconde guerre mondiale, sont très critiquées part un pan de la population mondiale. Cette forte revendication s'exprime au travers d'une contre culture bouleversant les idées reçues et prônant un changement radical de la société. Le punk est une musique contestataire, individualiste et musicalement je m'en foutiste, reprenant les bases contestatrices du mouvement hippie des années 60, mais opérant un changement radical dans la manière de voir les choses et de les mettre en œuvre. En effet, une ardente politisation ainsi, que des textes prônant la violence et l'anarchie caractérisent les débuts du « Punk'n roll ». Il apparaît aux Etats Unis au milieu des années 70 par l'intermédiaire de groupes comme Iggy Pop et les Stooges, ou encore le Velvet Underground. Mais ce mouvement ne sera véritablement reconnu que vers le milieu des années 70 grâce à l'emergence de la frange anglaise du mouvement, représentés par les Sex Pistols, Les Clash, Uk Subs, Buzzcocks ou encore Sham 69.

- Le début américain



Iggy Pop, en qui Andy Warhol ne voyait qu'une vulgaire brute épaisse, ainsi que Lou Reed, sont aujourd'hui unanimement considérées comme les pères fondateurs de la musique punk, malgré une approche musicale totalement différente l'une de l'autre. Dix ans environ avant l'avènement britannique du punk, ces deux fortes personnalités se sont illustrées chacune a leur manière par leur anti-conformisme, leur attitude délibérément provocatrice, leur violence (tant verbale que musicale), et surtout leur profonde nouveauté. Dans une moindre mesure, le groupe MC5, sorte de jumeau des Stooges, mais également des gens comme Neil Young, ont également portés dans leur vie dissolue, leur musique rageuse et leurs textes révoltés et nihilistes, les germes de ce qui allait devenir la musique punk. Autres groupes, apparus un peu plus tard (1974), mais non des moindres, les « bêtes, sales et méchants » Ramones et les Dead Kennedys (groupe de Jello Biafra). Ils se sont révélés comme les challenger américains les plus sérieux face à la déferlante anglaise du milieu des années 70, apportant une autodérision et une dimension théâtrale constitutive d'une certaine forme d'esthétisme punk.

- La claque anglaise

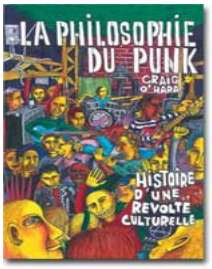
1977 est l'année charnière et explosive du punk en Angleterre. Ainsi, la sortie de *Never Mind The Bollocks* des Sex Pistols suivi dans la foulée de *The Clash* album éponyme du mythique groupe de Joe Strummer, met une véritable claque au régime politique britannique, mais également à toute la sphère musicale. Les Sex Pistols et les Clash, emmenés par leurs leaders respectifs, Sid Vicious et Joe Strummer, ne se contentent pas simplement d'inventer un genre musical, vindicatif comme jamais auparavant dans le monde musical, ils créent surtout un nouveau mode de vie, une toute nouvelle contre-culture qui est a la base de tous les mouvements contestataires de ces dernières décennies.
Ce qu'on appelle « la deuxième vague anglaise », est composée de groupes tels que Generation X (groupe de Billy Idol), Sham 69, The Jam, The Stranglers ou les UK Subs (ancien groupe de Lars Frederiksen de Rancid). L'année 1977 est donc très importante car elle marque le véritable début de la musique punk, et les deux groupes cités précédemment sont en quelque sorte les pères spirituels de bon nombre de groupes de punk actuels, mais également d'autres courants musicaux.

L'héritage punk.

Sorti de nulle part, accordant sa chance à tout musicien, même parfaitement novice mais porteur d'un « message », le mouvement punk a eu comme principale conséquence de susciter d'innombrables vocations. Toutefois, cette prolifération s'est rapidement révélée fatale, puisque l'apparition de nombreux « sous-courants » hétéroclites a brisé l'unité d'une musique par ailleurs « récupérée » par les grandes maisons de disques et ainsi dépossédée de sa spontanéité. Dès le debut des années 80, des groupes issus du punk, comme Joy Division, Wire, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus et The Cure dans une moindre mesure, pratiquent une musique plus élaborée et donnent ainsi naissance a la « new wave ». Quelques années plus tard, des groupes comme The Jesus and Mary Chain ou Ride adoptent des sonorités de guitare toujours plus saturées (héritées donc du punk) et créent ainsi ce que l'on appelle la « noisy pop ». De même le grunge apparu au début de années 90, doit il au mouvement punk l'essence même de son existence, en l'occurrence une violence plus ou moins contenue mise au service de textes critiques et souvent désabusés. Des formations telles que Fugazi ou les Bad Brains ont également revendiqué l'influence du punk, au même titre que les groupes de skate-punk et de punk californiens.

Bibliographie : l'essentiel du punk en lecture…

Punk, mode d'emploi (Craig O'Hara).
Fêtes sanglantes et mauvais goût (Lester Bangs).
Génération extrême – 1975.1982, du punk à la cold wave (Frédéric Thébault).
1988, The New Wave Punk Explosion (Caroline Coon).
Nos Années Punk (Christian Eudeline).



Le parler punk.

DIY : Do It Yourself. Les groupes de musique DIY font tout eux mêmes, depuis l'album autoproduit jusqu'à la jaquette, en passant par l'affiche de leurs concerts. Ce choix est souvent dicté par une volonté politique de marquer leur indépendance envers les majors.
Straight Edge : philosophie très minoritaire dans le punk qui revendique la lutte contre l'alcool, les drogues, le sexe.
Pogo : La légende veut que Sid Vicious – tout petit qu'il était – avait pour habitude de sautiller pour voir les groupes sur scène et parce qu'en anglais, pogostick est le nom d'un jouet qui permet de sautiller.
Roxy : Mythique club londonien miteux, d'ou tout est parti en 1977. Les Sex Pistols, les Clash, les Damned y ont joué.
Oï : onomatopée issue de l'argot anglais, contraction de hey you !. style musical à part entière souvent amalgamé avec des mouvements skinhead violents.

L'indispensable en 10 CDs

Never Mind the Bollocks des Sex Pistols
Smash d'Offspring.
Land of The Free ? de Pennywise.
The War On Errorism, de NoFX.
Suffer de Bad Religion.
Indestructible de Rancid.
Mondo Bizzaro des Ramones.
Dookie de Green Day.
Hard Rock Bottom de No Use For A Name.
London Calling des Clash.

Qu'est ce qu'une chanson punk ?

La musique punk, en dépit de son aspect novateur au sein de l'histoire du rock, est essentiellement fondée sur une sorte de retour aux sources du rock'n roll tel qu'il était pratiqué dans les années 50. Ainsi un chanson type des Sex Pistols repose sur trois accords de guitare joués en boucle et sur une mélodie simple et accrocheuse, schéma que n'aurait pas renié Elvis Presley…La démarche des premiers rockers étant, en de nombreux points, identique à celle des punks, la principale différence tient, par conséquent, dans un radicalisme inédit, à la fois sur le plan musical — guitares saturées à l'extrême, voix éructantes — et socioculturel — vêtements déchirés, coiffures en épi, débuts du piercing (l'épingle à nourrice devient rapidement l'accessoire fétiche des punks), propos révoltés et nihilistes (le fameux No Future lancé par les Sex Pistols). Savamment « organisée », la critique est systématique et le discours, invariablement contestataire, n'épargne personne : gouvernement, bourgeois, maisons de disques et toute forme d'institution sont autant de cibles privilégiées pour une génération aspirant à plus de liberté, d'indépendance et de reconnaissance.

Tonio (The Dude).

Suite au prochain numéro!!! RDV en Décembre pour (vraiment) tout savoir sur le punk !